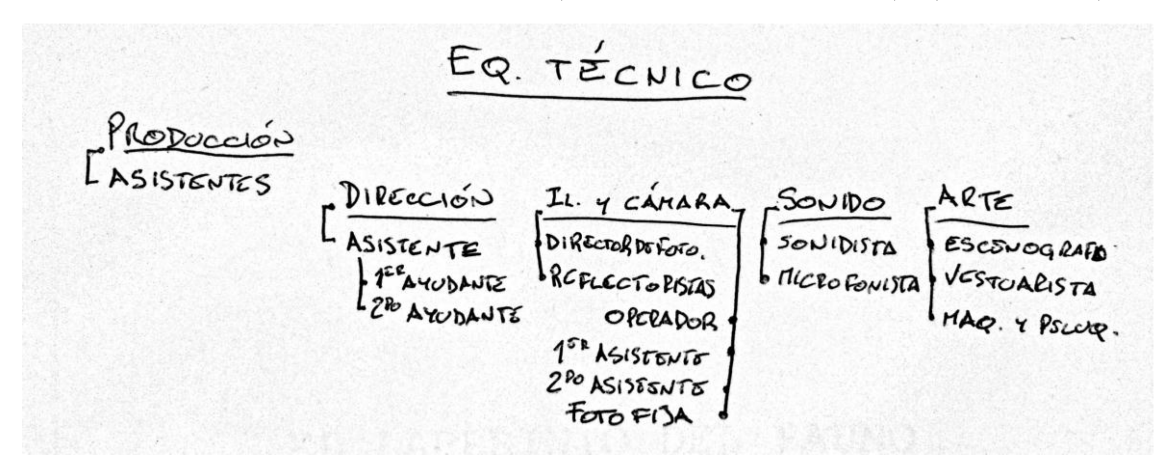
:: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA: ROLES Y TAREAS DEL EQUIPO.

Material realizado en el marco de las Capacitaciones Docentes del proyecto CINEzap.

El proceso de producción de una película es muy complejo y requiere la articulación de varias "tareas" que se desarrollan de manera simultánea o demandan conocimientos específicos para realizarse. Por esto es necesario que el "equipo de producción" se divida en "roles". No existe una única forma de organización de las personas involucradas y en cualquier caso variará según la dimensión y/o complejidad de la producción.

A continuación nombraremos algunos de los roles fundamentales que generalmente se suelen jugar dentro de la dinámica del Proyecto CINEzap. Esta no es en nuestros rodajes una enumeración cerrada e inamovible sino que, por el contrario, se trata de una configuración que podrá ser útil como herramienta para los docentes a la hora de trabajar la organización de los alumnos y alumnas en sus tareas dentro de cada proyecto específico.

En todo caso, la intención de este texto es proporcionar a los docentes que son parte del proyecto una herramienta para diseñar, acompañar y evaluar el desempeño de los alumnos y alumnas que forman parte del equipo.

Andrés Escobar

Lisandro González Ursi

Capacitadores Docentes | Equipo CINEzap

: EQUIPO DE DIRECCIÓN

Se encarga de todo lo necesario para mostrar la historia audiovisual en términos estéticos y narrativos. Al mismo tiempo es el equipo que motoriza y marca el ritmo de la grabación coordinando el trabajo con el resto de los equipos de la producción.

DIRECTOR/A

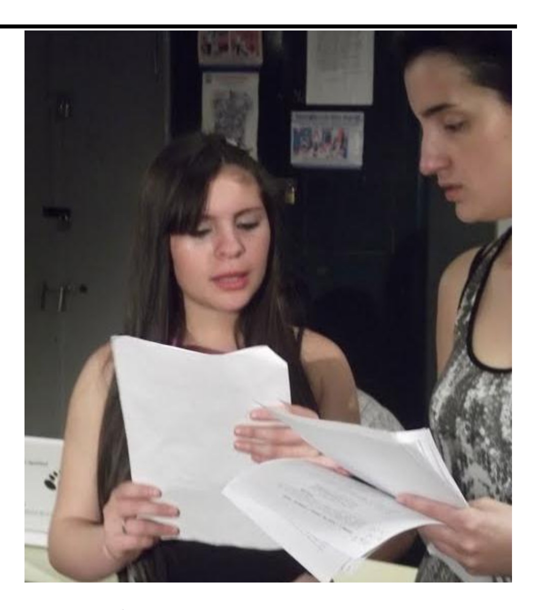
Tiene la decisión final en cuestiones estéticas y narrativas. Por lo tanto, debe conocer a la perfección el guión del cortometraje, siendo muy conveniente que haya participado durante las instancias de escritura del mismo.

Lejos de ser una persona autoritaria, debe poseer liderazgo grupal pero también mecanismos para escuchar y ser escuchado con el fin de generar los acuerdos y consensos necesarios para llevar adelante, de la mejor manera, la realización audiovisual planeada.

Además, deberá acompañar muy de cerca (y siempre tomando decisiones) todas las instancias de producción, desde el comienzo de la pre-producción hasta el último día de la edición del cortometraje.

Sus tareas principales son:
Confeccionar el guión técnico; realizar el casting, elegir a los actores y dirigirlos durante las escenas.
Sus Herramientas de trabajo son:
Guión literario – Guión técnico – Story boards - Dibujos de planta.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN:

Es la mano derecha del director. También deberá estar pendiente de los aspectos estéticos y narrativos, pero enfocado en las cuestiones organizativas del proceso de filmación.

Es quien realiza el "plan de rodaje" diario de filmación a efectos de saber qué se va a filmar día por día, desde que se comienza a rodar la primera secuencia hasta la última citada en el guión en el orden que más convenga a la producción.

A su vez coordina las citaciones al personal técnico y artístico necesario para concretar las secuencias elegidas para filmar. Por esto, y al igual que el director, deberá ser una persona con una buena capacidad de convencimiento y consenso dentro del grupo de trabajo.

Sus tareas principales son:
Confeccionar el Plan de Rodaje; citar a las personas en los horarios pautados; estar pendiente y organizar los tiempos durante las jornadas de rodaje.
Sus Herramientas de trabajo son:
Guión literario – Guión técnico – Story boards - Dibujos de planta – Plan de rodaje – Listado de contactos del equipo técnico.

PRIMER AYUDANTE DE DIRECCIÓN:

Es quien ayuda al asistente en la ejecución de algunas tareas.

Su función en rodaje es sostiener y "cantar" la "claqueta" al inicio cada toma, por lo que también se lo llama «claquetista». Además confecciona las planillas de dirección donde irá anotando los datos de registro respecto de cómo se ha grabado la imagen y el sonido de cada toma.

Sus tareas principales son:
Asistir al asistente – Encargarse de la "claqueta" en cada toma – Realizar la "planilla de dirección"
Sus Herramientas de trabajo son:
Claqueta/pizarra (con fibra o tiza y borrador) – Planilla de dirección.

SEGUNDO/A AYUDANTE DE DIRECCIÓN:

También ayuda al asistente de dirección en la ejecución de algunas tareas.

En rodaje controla los problemas de "continuidad", previendo que los elementos de una escena filmada de determinada manera coincidan con sus consecutivas a la hora de compaginarla en la isla de edición. Vigilará entonces los detalles que pueden convertirse en saltos narrativos para salvarlos a tiempo (por ejemplo el actor entró con una campera verde y cuando lo vemos salir tomó una campera de color azul). Este trabajo se puede realizar utilizando una cámara de fotografía digital para recordar como se grabó la escnea.

Sus tareas principales son:
Asistir al asistente – Encargarse de la "continuidad" en cada toma.
Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de dirección – Cámara de fotografía (opcional) o planillas de apuntes.

: EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y CÁMARA

Este equipo se encarga específicamente de lograr la "imagen" de la película, desde e aspecto estético hasta el de organización y manipulación del equipamiento (luces, trípodes, cámara y accesorios).

Sus integrantes deberán conocer técnicas de grabación para evitar defectos en la imagen, como un mal encuadre o un "fuera de foco" indeseado, pero también deberán elaborar una propuesta estética del área qué le dé un toque distintivo al cortometraje.

Otro aspecto fundamental es el cuidado y responsabilidad en la correcta utilización del equipamiento respetando las normas de seguridad en la manipulación de prolongadores, enchufes y lámparas para prevenir accidentes.

Asimismo deberán atender que el equipamiento no se dañe o extravíe durante el rodaje, siendo sumamente organizados y ordenados con todos los elementos.

Dentro del equipo de iluminación y cámara, los alumnos y/o alumnas pueden rotar sus roles. Un buen momento de hacerlo es en cada cambio de locación ya que deberán reacomodarse los equipos.

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA o "D.F.":

Es quién tiene la decisión final y responsabilidad sobre la calidad técnica y artística de la imagen obtenida en el cortometraje.

Diseña la "puesta de luces" junto al director y se asegura, junto al camarógrafo, que se obtengan los resultados planificados o acordados en la propuesta estética. Para ello cuenta con el equipo de asistentes.

Sus tareas principales son:
Conocer el guión técnico, realizar una propuesta estética de iluminación y diseñar la puesta de luces para cada escena; comunicarse con su equipo.
Sus Herramientas de trabajo son:
Guión técnico - Story Board – Dibujos de planta.

REFLECTORISTAS o "ELÉCTRICOS":

Son quienes manipulan el equipamiento. Transportan, colocan y ajustan las luces y los accesorios que sean necesarios para la puesta de luces de cada escena, teniendo en cuenta las indicaciones del D.F.

Su rol también prevé tomar recaudos en el lugar de grabación para que el resto de los compañeros y compañeras no estén en contacto con los equipos. Deberán asegurar y señalizar los elementos que se encuentren en zonas de circulación y concentrar los que no se utilicen en un lugar aislado que puede ser un aula, una habitación o bien un rincon del set.

Los reflectoristas y electricoos están a cargo del cuidado del equipamiento y para ello deberán realizar un inventario o "lista de equipos" que permita controlar que nada se extravíe en cada movimiento de locación.

Sus tareas principales son:
Organizar y transportar el parque de luces; cuidar los elementos en rodaje; realizar la puesta de luces sugerida por el director de fotografía.
Sus Herramientas de trabajo son:
Parque de luces, trípodes, alargues, guantes de trabajo, cinta de papel (o silvertape) difusores y filtros para las luces, broches de madera.

OPERADOR DE CÁMARA O CAMARÓGRAFO/A:

Encargado de operar la cámara de video efectuando las configuraciones, correcciones necesarias en todos las tomas. Realizará los encuadres indicados por el director en el guión técnico y se guiará con los "dibujos en plan" y "storyboards" de la carpeta de proyecto.

Para los planos que requieran movimientos de cámara, deberá ensayarlos previamente y podrá servirse de accesorios que le faciliten la tarea, asi como también contará con la ayuda de los asistentes para lograr el resultado deseado.

Sus tareas principales son:
Realizar el encuadre; chequear la configuración de grabación de la cámara; asegurar un buen enfoque, conocer el guión técnico y ensayar movimientos de cámara.
Sus Herramientas de trabajo son:
Cámara (Cassette o tarjeta de memoria) – Guión técnico - Story Board – Dibujos de planta.

1er AYUDANTE DE CÁMARA:

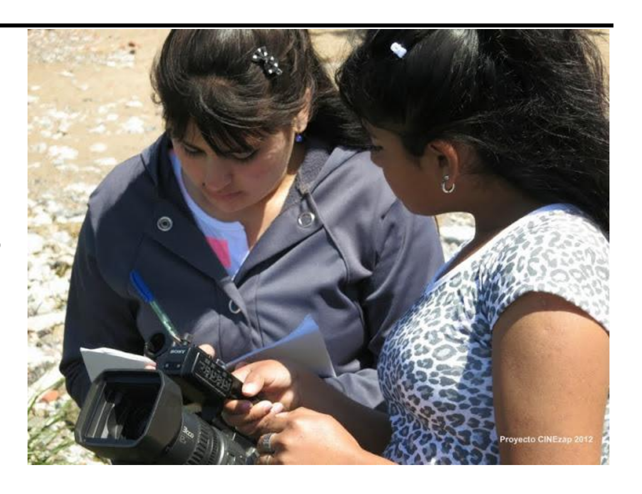

Es quien asiste al operador de cámara proveyendolo de los accesorios necesarios como el tripode y los soportes de grabación. También lo ayuda a realizar los movimientos de cámara complejos guiándolo en la trayectoria.

Es el encargado manipular el bolso de cámara y los insumos necesarios cargar las baterías de la cámara, disponer de elementos de limpieza del lente, rotular los soportes de grabación, etc.

Sus tareas principales son:
Asegurar la carga de baterías de cámara y el cuidado de los soportes de grabación; armar el trípode o grip en la locación; asistir al camarógrafo en movimientos de cámara complejos.
Sus Herramientas de trabajo son:
Bolso de cámara (c/cargador de batería y accesorios) – Trípode – Grip.

2do AYUDANTE DE CÁMARA:

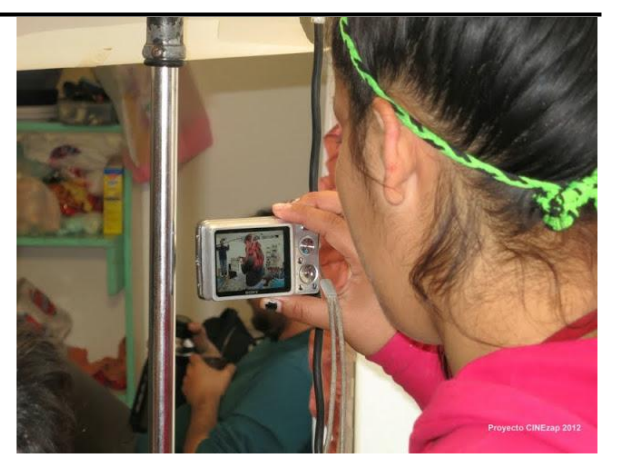

Es quien se encarga de realizar la planilla de cámara, donde se anotan los detalles de las tomas grabadas. Además, es quien se encarga de la gestión del material grabado si fuese necesario descargarlo o realizar un back-up.

Para esto deberá asegurarse de contar con las herramientas necesarias como un lector de tarjetas y una netbook.

Sus tareas principales son:
Realizar planilla de cámara; gestionar el material grabado.
Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de cámara – Notebook o PC – tarjetas de memoria, lector de tarjetas etc.

FOTOGRAFÍA FIJA Y BACKSTAGE:

Realiza el registro fotográfico y en video necesario para la promoción del cortometraje.

Resulta muy importante en los proyectos educativos que alguien realice un registro del rodaje, que permita dar cuenta del trabajo realizado por la totalidad de los estudiantes para luego poder difundirlo dentro de la escuela o en las distintas proyecciones.

Otro aspecto ponderable es que los alumnos puedan contar con un recuerdo de una actividad grupal que posiblemente no vuelvan a repetir.

Es útil que el fotógrafo de filmación realice previo al registro un “guión de backstage” donde prevé cuales serán los momentos importantes a registrar.

Sus tareas principales son:
Realizar guión de foto fija; registrar fotos en el rodaje; seleccionar y compilar fotos.
Sus Herramientas de trabajo son:
Cámara de fotografía

: EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Este equipo es fundamental a la hora de tener una grabación organizada y viable en los tiempos previstos.

Es el encargado de proveer todos aquellos insumos necesarios para el rodaje. Por eso resulta fundamental su trabajo durante la etapa de pre-producción, donde deberán desglosar las necesidades y realizar un plan con mirada estratégica para conseguirlas.

El equipo de producción debe ser activo, previsor y tener muy buena vinculación con el resto del equipo de trabajo (sobre todo con el de dirección).

PRODUCTOR:

En el caso de un proyecto educativo como el nuestro, el productor se concentrará en las tareas de producción de campo, encargándose de todos los aspectos organizativos que demanda la realización de una grabación: buscar y conseguir locaciones o permisos de grabación, redactar notas de pedidos o avisos, determinar la lista de elementos que serán necesarios, etc.

Vale destacar que el productor debe ser hábil para diseñar su plan de producción en el contexto escolar. Cuenta con la ayuda de el equipo directivo, equipo docente y autoridades del proyecto para gestionar permisos y notas, asi como también con el resto de la comunidad educativa que pueda facilitarle materiales necesarios.

Sus tareas principales son:
Buscar las locaciones para filmar (previamente consensuado con el director); realizar el “desglose de producción; coordinar el “plan de rodaje” junto con el equipo de dirección. Gestionar permisos y notas necesarias en nombre de equipo de trabajo.
Sus herramientas de trabajo son:
Guión literario, planilla de contactos, desglose de producción.

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN:

Participan activamente en la pre-producción dividiéndose las numerosas tareas requeridas del área y son quienes ejecutan el trabajo de campo concreto en función de lo planificado por el productor.

Las tareas de los asistentes de producción son variadas. En rodaje pueden proveer los elementos necesarios para grabación y minimizar todo lo posible, junto con los asistentes de dirección, las demoras del rodaje por faltantes imprevistos. Uno o mas asistenes pueden encargarse del "catering" organizando los espacios donde el equipo técnico pueda desacansar o tomar un refrigerio.

Otra tarea necesaria muchas veces es la de recaudar fondos entre los compañeros para los gastos de producción que fuesen necesarios, y exedan lo contramplado por el proyecto, como insumos de maquillaje o arte, bebidas o comidas adicionales, etc.

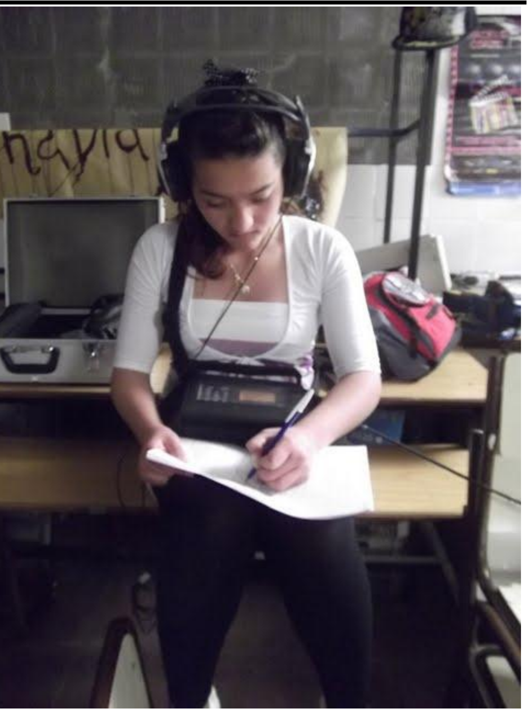

Es importante que se realice una division de tareas clara y que cada asistente de producción conozca y tenga presente su funcion para resolver los imprevistos que sean posibles y para advertir al productor sobre aquellos que exedan sus posibilidades y así buscar una solución en conjunto.

Sus tareas principales son:
Conseguir elementos necesarios para la grabación en la etapa de pre-producción; asistir en rodaje en aquellas cosas que hagan falta resolver de manera imprevista; gestionar el cátering.
Sus herramientas de trabajo son:
Guión literario, planilla de contactos, desglose de producción.

: EQUIPO DE SONIDO

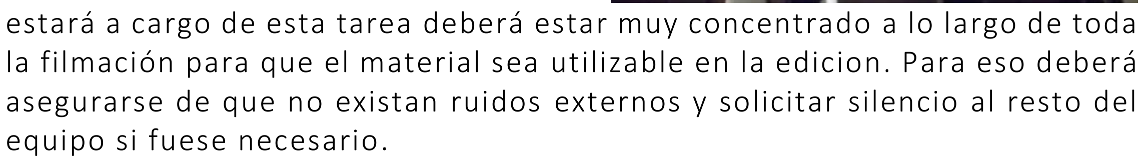
DIRECTOR DE SONIDO:

Es responsable de la calidad técnica y estética del sonido obtenido en la película.

En la pre-producción diseñará la propuesta estética de sonido para el cortometraje, pudiendo sugerir material de referencia al director.

Durante la grabación operará el grabador de sonido y realizará el monitoreo del registro con auriculares para asegurar que "sonido directo" sea correcto. Es importante en este caso concentrarse en el sonido de los diálogos ya que el resto de las bandas sonoras son posibes de recrear en la pos-producción.

Dado que será la única persona que estará a cargo de esta tarea deberá estar muy concentrado a lo largo de toda la filmación para que el material sea utilizable en la edicion. Para eso deberá asegurarse de que no existan ruidos externos y solicitar silencio al resto del equipo si fuese necesario.

También es el encargado de registrar aquellos sonidos que no son en directo, como doblajes o sonorización (cierre de puertas, pasos, timbre de recreo, etc)

Otra función importante del director de sonido es completar el registro de las grabaciones en la "planilla de sonido" indicando los detalles de cada una de las tomas sonoras que se van realizando.

Sus tareas principales son:
Diseñar la propuesta estética; elegir en cada escena el tipo y cantidad de micrófonos convenientes; realizar el registro del "sonido directo" operando grabador de sonido (asegurando el correcto registro sonoro); realizar el registro de "otros sonidos necesarios" y completar las planillas de registro sonoro.

Sus Herramientas de trabajo son:
Grabador de sonido – Auriculares – Valija de sonido - Planillas de sonido.

MICROFONISTA:

Es quien se encarga de colocar los micrófonos de la mejor manera posible para registrar sin ruidos externos el sonido directo. Manipula y organiza todos los accesorios y asiste al director de sonido en las tareas que acuerden.

Es un rol que demanda atención constante para evitar que los micrófonos "se vean" en cámara y dado que por lo general los micrófonos se utilizan montados en una "caña" que el microfonista deberá sostener con los brazos en alto durante varios minutos por cada toma es recomendable aprovechar tos tiempos ociosos para descansar o rotar la tarea con uno o mas asistentes.

Como en el resto de los equipos, el director de sonido y el microfonista pueden turnarse por lo cual es necesario que el/los microfonistas sepan operar el grabador de sonido también.

Sus tareas principales son:
Ordenar y cuidar el equipamiento; cargar baterías de micrófonos inalámbricos y grabador de sonido; ordenar cables y fichas; instalar y operar los diferentes micrófonos en cada escena.
Sus Herramientas de trabajo son:
Micrófonos – Caña – Montura – Cables - Cinta de enmascarar (para sujetar cables) – Cinta hipoalergénica (para colocar micrófonos "corbateros").

: EQUIPO DE DIRECCIÓN ARTE

Es el equipo responsable de todos los elementos que van delante de cámara y conforman el resultado visual de la película. Como en el resto de los equipos existe un aspecto estético y otro operativo en sus taréas.

Podemos decir entonces que el equipo de arte deberá conocer por un lado estilos o corrientes artísticas, teoría del color, relación de esto con la cámara de video, etc; pero también técnicas de realización de escenografías, maquillaje o peinados.

Su configuración va a depender, como siempre, de las características del guión ya que, por ejemplo, si el cortometraje es de ciencia ficción, y requiere escenografías elaboradas, empleará muchas personas para realizarlas; si fuese de terror quizás requiera numerosos efectos especiales; si fuese ambientado en otra época quizás requerirá un vestuario o peinados complejos, etc.

ESCENOGRAFÍA:

las personas que participen dentro de este espacio se encargarán de diseñar, buscar o construir las escenografías necesarias que demande el guión literario. Los diseños de las mismas deberán ser dibujados previamente y siempre consensuadas con el equipo de dirección.

Según los requerimientos puede designarse un "escenógrafo" y varios asistenes.

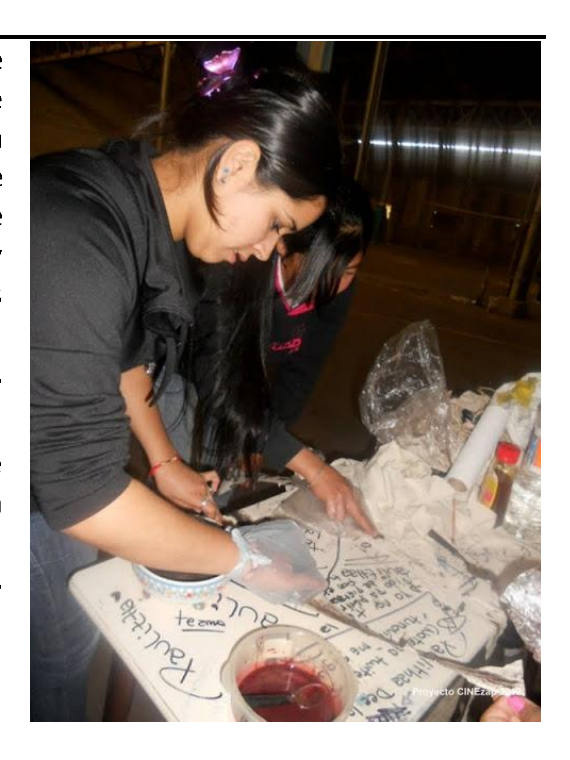

Sus tareas principales son:
Realizar la propuesta estética para la escenografía, desglose de arte; realizar decorados en rodaje, conseguir elementos necesarios para los mismos.
Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de desglose de arte (parecida a la de desglose de producción)

UTILERÍA:

El utilero o utilera encargará de conseguir todos aquellos objetos que sean necesarios de acuerdo a cada una de las escenas escritas, para lo cual, se deberá realizar previamente un desglose de arte, leyendo el guión literario y anotando todos aquellos objetos a los que se hace mención (desde un teléfono, hasta una flor, un arma, una moneda, etc.).

Es importante que el utilero sea capaz de investigar e improvisar técnicas para aplicar en el rodaje, así como también prever y comunicar al productor posibles gastos en insumos.

Sus tareas principales son:
Desglose de arte; conseguir y/o realizar y poner a disponibilidad los elementos de utilería.
Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de desglose de arte (parecida a la desglose de producción)

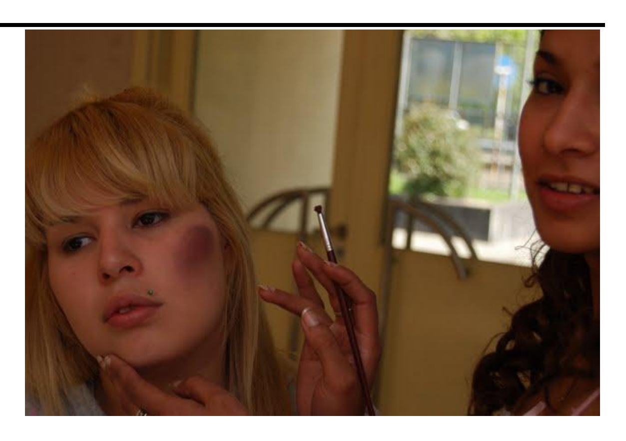
VESTUARIO:

Los vestuaristas son quienes diseñan o consiguen el vestuario requerido en el guión para los distintos personajes que encaman los actores. También deberán tener en cuenta cuantos "vestuarios" distintos utilizará cada personaje en el cortometraje y realizar en dibujo un diseño previo llamado "figurín" que sirva como guía.

Sus tareas principales son:
Realizar desglose y figurines de vestuario; vestir a los personajes en rodaje antes de cada escena.
Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de desglose de arte - figurines de vestuario – elementos de vestuario.

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Se encargan de maquillar a los actores y de efectuarles cualquier caracterización según sea el caso y también peinar, teñir y efectuar apliques a los actores, para la composición de sus personajes.

Son útiles conocimientos previos en maquillaje social, pero también es útil la investigación de técnicas de maquillaje artístico para realizar efectos en caso de ser necesario.

Sus Herramientas de trabajo son:
Planilla de desglose de arte (parecida a la desglose de producción) – Valija de Maquillaje y elementos de peluquería.

Bibliografía

Documentos de elaboración Propia. (2014).
Polverino, L. (2007). *Manual del director de Cine* (1° ed.). Buenos Aires: Libertador.